

静物写生

静物素描写生与第二讲石膏几何模型写生相比难度加大了,因为石膏几何形体是单色的,而静物写生是由不同颜色的物体组成。造型上更复杂,明暗颜色变化更多了,难度也大大增加了。

教学要求主要有三点:

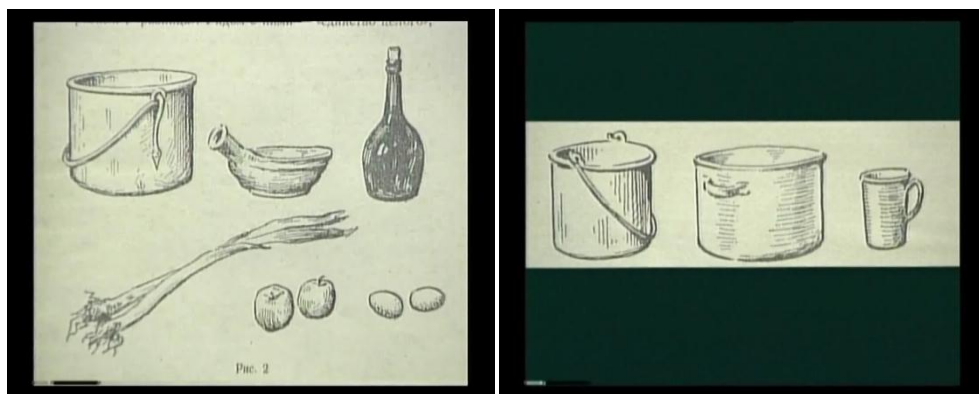
第一,较好地表现物体的不同质感和量感。相互之间的大小和比例关系要准确,之前强调的质感指的是石膏,现在是实物素描写生,因此更复杂。

第二,较好地表现出物体的空间感、透视、大小、远近的变化。

第三,组织好静物的构图。

以上三个要求请大家在画的过程中把握好,下面具体介绍在画静物写生的时候,怎样选择静物来画。如何把这些静物组成一个画面,这是一个艺术技巧问题,把自然物表现为艺术作品。不能见到什么就画什么,那是照片或者是自然的一种翻版,我们要求的是把静物变成艺术作品、绘画作品,把自己发现的美告诉给观众,而不是简单地复制自然。

如何组织画面,我将借用自己当时在苏联留学的老师,著名的画家约甘苏教授,教授的构图的过程,一个实例——以法国著名画家夏尔丹的静物素描作为例子。夏尔丹走进厨房,看到这些东西,但是如何把它们做成一个画面呢,我们试想将一个铝锅和一个杯子摆在一起,可以看出这样的组合单调不协调。如果将一些瓶子均等地排列在一起,大的形体雷同加上均等的排列,这样的组合呆板也是不可取的。

如果选择一个水瓢和一个瓶子组合,夏尔丹认为这样是可取的,但如何让他们之间产生联系,画家经过思考,把瓶子放在水瓢的右前方。这样两个物体有了前后的变化和相互的联系,但是水瓢的两条边缘线重复了,画家在瓢内放了两个白色的鸡蛋,打破了水瓢的边缘线。鸡蛋的加入也丰富了画面物体的形状和色调,但发现瓶底和水瓢底部的线又重复了,所以画

家在瓶底的右侧放了一个苹果。苹果的圆形也跟鸡蛋在形状上形成了呼应。目前构图形成了一个稳定的三角形。但夏尔丹认为构图过于稳定，又放了两根大葱，是他们形成一条斜线贯穿画面，不稳定的斜线增加了画面动感，也将所有的物体联系在了一起。这样也产生了问题，画面的左上方和右下方被分割成了两个几乎一样的三角形，画家又在这组静物的右边放了一只锅，且在锅的底部加了一只苹果，极具匠心的将锅的把手向上提起一些，使他跟大葱的斜线形成呼应。最终这张静物的布局成为一张很好的构图。

下面通过辅导过程进一步地讲解。

这组静物的特点，从造型上看：罐子可以归纳为长方体，盘子可以归纳为圆形；从明暗上看：罐子是最暗的，水果是最亮的。固有色不同，前后变化也不同。

下面通过一张学生作业来给大家讲解完成一张素描的基本步骤。

第一步：把握静物的整体外形，用直线把整体构图规范起来。找到罐子的中心点，把握它的宽度、长度。不足的是物体影子的轮廓没有画出来。

第二步：画出静物的大体明暗。从暗部开始，立体效果就显现出来了，画面的物体有

了光源位置就稳定了，衬布的纹路使画面的中心集中到静物上面。

第三步：深入刻画阶段。这一阶段同学的形体分面很清晰，但影子没有联系其他物体，大关系稍欠缺，也可能因为光线变化不固定。在明暗上进一步深入，增强对比效果。

第四步：整体调整完成。抓住重点，强调细节，使画面更生动。检查主要、次要关系，把它进一步强调。

跟上一部分相比，本部分所讲内容物体增多，物体的质感增多，有玻璃器具、金属物、面包等等。要注意造型结构、空间感，在此基础上要求有更好的艺术表现力，要把静物看作是有艺术生命力的东西，使观众看后能打动心灵。下面通过进一步的指导来讲解。

第一步：把握静物的整体外形。首先还是从大的几何形体来理解整个构图，只有把握大的几何形，才能正确地理解个物体之间的比例关系，找出左右结构的中心线和上下结构的中心线，然后界定每个物体的位置。打轮廓的时候要把影子的位置也确定下来，也就完成了画面的第一个阶段。

第二步：画出静物的大体明暗。首先画物体间大的明暗对比，画面中几个物体要比背景重一些，最重的是瓶子，其次是水果、盘子、罐子、刀，都比背景要重。

第三步：深入刻画阶段。结构、造型进一步肯定下来，找出基本的明暗，从步骤来看这位同学把握得还是比较好，但是不要把物体间的关系模糊掉。画瓶的时候要注意影子的形状。陶罐子虽然比较重但要跟玻璃瓶子拉开层次。在深入刻画时要透过物体受光后所产生的明暗去理解物体内部的形体结构，在正确对比中分清物体的亮面、暗面以及暗面的灰面、反光等，尤其是物体的明暗交界处要特别观察与处理，因为这些地方往往体现了物体的形体结构、转折和特征，是我们塑造物体的重要因素。总之，对物体明暗色调的观察理解和表现，要以塑造物体的形体结构为目的，把玻璃器具的造型特点抓住，再把前面的物体画得具体一些，始终记着光线是从右边来的。

第四步：整体调整完成。调整阶段往往要回到第一阶段——打轮廓的阶段来检查，比如影子的轮廓在画明暗的时候把他们忽视了，把这些要点重新整理回到第一感觉上，使画面更加明快。转折的部分不够，可以用橡皮擦一擦。这位同学的作业基本上就完成了。

有四点需要强调：

- 一、注意构图掌握基本造型。
- 二、注意整体的明暗与光的效果。
- 三、把握静物的重点和主体。
- 四、整体调整画面。